

INFORMES FOTOGRÁFICOS

LA EXPANSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
1850-1890

Por **Óscar Colorado Nates**

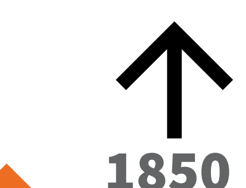
Catedrático de Fotografía Avanzada

Primera sociedad fotográfica en **Inglaterra**

1847

El **retrato** es la principal actividad en los **estudios fotográficos**

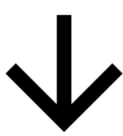
1850

Uso **arqueológico** de la fotografía.

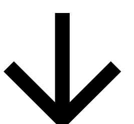
1852

1835

Frederick Scott Archer propone el uso del **colodión húmedo.**

1850-1860

Corriente fotográfica del **Pictorialismo**
(Primeros usos **estéticos** de la fotografía)

LA EXPANSIÓN

EN CONTEXTO

Gracias a que la **Ley 669** liberaba la patente del Daguerrotipo, la fotografía tuvo una expansión mundial sin precedente. En apenas tres años ya habían estudios fotográficos en los cinco continentes, aún en las zonas más sencillas. Y si no había un estudio fotográfico, algún fotógrafo equipado con una caravana de carretas recorría las zonas rurales ofreciendo sus servicios.

El **retrato** fue el gran propulsor de la fotografía. Por otro lado, la liberación de la patente permitió que los desarrollos fotográficos, principalemente en lo referente a la **sensibilidad en la emulsión química**, progresaran a pasos agigantados.

Gracias a los formatos pequeños y accesibles como los de Disdéri y sus tarjetas de visita (***Cartes de Visite***), el retrato se masificaría.

Las **vistas estereoscópicas** también tendrían un importante auge durante esta época. Millones de estampas en visión tridimensional convirtieron a la fotografía en el primer fenómeno de comunicación de masas.

Carte de Visite *de Louis Thiers por* ***Disdéri****. Uno de los formatos que popularizó la fotografía.*

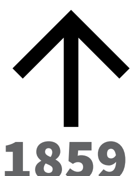
En lo técnico, la expansión fotográfica crece gracias al surgimiento de tecnologías como el **Colodión Húmedo**, el Ambrotipo y el Ferrotipo, se logran

Aparecen técnicas como el **ferrotipo** y el **ambrotipo.**

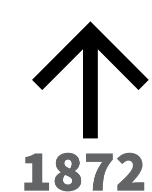
1852-1854

El **Salón de Bellas Artes** en París abre un Salón Fotográfico.

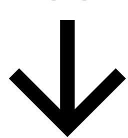
1859

Eadweard Muybridge logra congelar el movimiento.

1872

1854

Disdéri inicia la fiebre de los retratos en formato pequeño conocidos como las **Cartes de Visite.**

1871

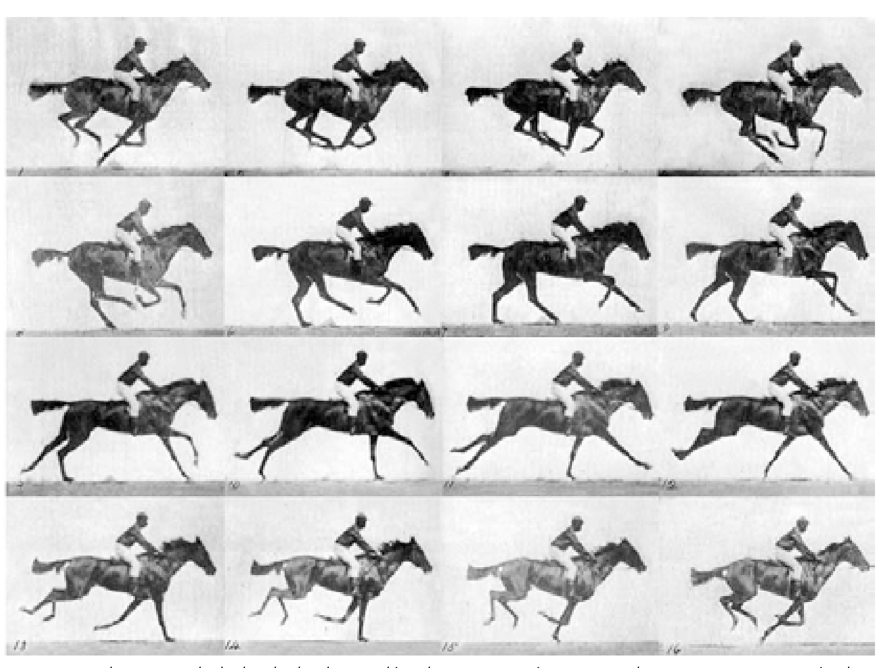
Richard Leach Maddox revoluciona la tecnología fotográfica con el sistema de la **plata sobre gelatina** (proceso de **gelatino-bromuro**)

1880

Primera foto publicada en un **periódico.**

tiempos de obturación cada vez más cortos. Para 1871-72 Eadweard Muybridge realiza la famosa apuesta con Leeland Stanford para determinar si un caballo tiene las cuatro patas en el aire en algún momento y el fotógrafo lo demuestra gracias al movimiento congelado en fotografía. Esta demostración de la capacidad fotográfica para hacer "rebanadas de espacio y tiempo" fue capitalizada, más tarde, por los hermanos Lumiére y su invención del cinematógrafo.

La aceptación de la fotografía se dio inmediatamente en los **círculos científicos**. Pronto aparecieron **las misiones de registro geográfico**, topográfico y de espacios histórico-arquelógicos. Otro uso importante en la ciencia fue el registro tipológico en la medicina. La botánica y zoología aprovecharon también las posibilidades documentales de la fotografía para hacer grandes catálogos en el área de la biología. Mientras se daban estos usos científicos, los artistas comenzaron a explorar las primeras **posibilidades artísticas de la fotografía**. Desde Gustave Le Gray, pasando por Oscar Rejlander o H. P. Robinson, estos creadores encontraron que la fotografía tenía posibilidades estéticas. De ahí al **Pictorialismo** se necesitó solamente un paso y se dieron grandes figuras como las de Lady Julia Margaret Cameron o Lady Clementina Hawarden.

*En 1872 la sensibilidad de la película permitía congelar a sujetos móviles muy rápidos como un caballo. Con esta serie de fotografías **Eadweard Muybridge** ganó mucho más que una apuesta.*

EL COLODIÓN HÚMEDO

PROCESO FOTOGRÁFICO

(1851)

Frederick Scott Archer *(Reino Unido, 1813-1857). Liberó su patente del colodión y esto impulsó aún más el avance y la difusión de la fotografía.*

El daguerrotipo había logrado un gran éxito, pero tenía dos inconvenientes importantes: su precio alto y la falta de sensibilidad del medio que provocaba largos tiempos de obturación. Frederick Scott Archer, escultor británico, inventó una nueva técnica fotográfica conocida como el **colodión húmedo**.

Este procedimiento ofrecía una emulsión muy rápida y la posibilidad de generar múltiples impresiones a partir de un original en placa de vidrio. El colodión era lo mejor de dos mundos: la calidad y **precisión** del daguerrotipo con la capacidad de obtener **copias** del calotipo de Talbot.

El colodión consiste en la formulación de una sustancia líquida espesa donde se combinan algodón pólvora que se disuelve en éter de alcohol y se vierte sobre una superficie de cristal.

Gracias al vidrio, se obtiene una imagen de gran calidad sin grano.

El colodión húmedo es de una velocidad muy superior a la de la placa de daguerrotipo sensibilizada con vapores de yodo.

La desventaja del colodión era que debía sensibilizarse el vidrio y realizar la exposición rápidamente mientras el

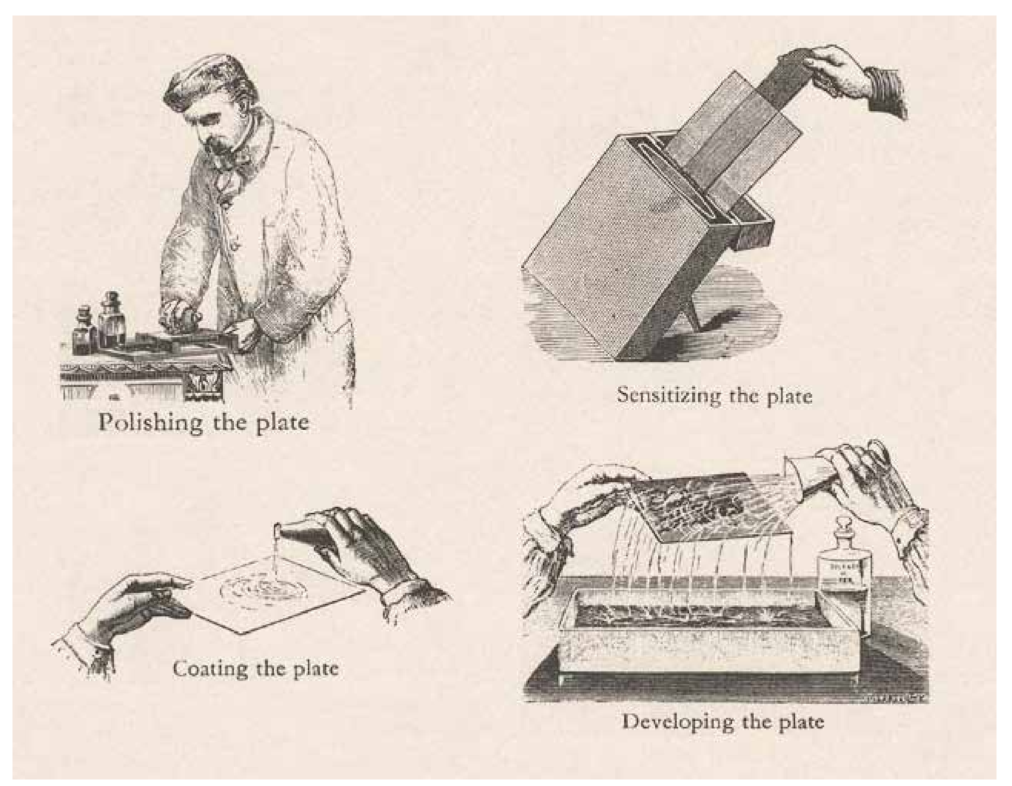

Ilustración del proceso del ***Colodión Húmedo.***

Colodión Húmedo contemporáneo por ***Victoria Will*** *del actor Kevin Bacon.*

Abajo: Así luce una placa de vidrio sensibilizada mediante el colodión húmedo y que ya fue expuesta. Como puede notarse, la imagen obtenida es un negativo.

colodión aún estaba húmedo. Una vez realizada la exposición también debía procesarse rápidamente. Era un proceso con sus propias complejidades, pero los beneficios que ofrecía permitieron una gran popularización de este avance tecnológico.

Debido a las complicaciones del colodión, la fotografía estaba circunscrita únicamente al ámbito de los fotógrafos profesionales quienes contaban con el equipo y la pericia necesaria para trabajar estos engorrosos procesos.

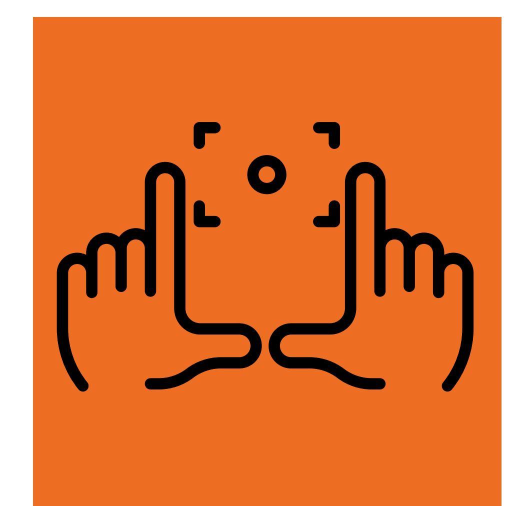
Arriba. ***Retrato del Presidente Theodore Roosevelt.*** *La calidad y nitidez del colodión rivalizaban con el daguerrotipo a un costo menor y con tiempos de obturación muy reducidos.*

Vídeos: Cómo se hace un colodión

Para saber más sobre el proceso del colodión húmedo vale la pena conocer la obra del artista de origen mexicano Daniel Carrillo así como una visión, paso a paso, de este proceso de época.

LOS ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS

NADAR | BRADY

(1841-1890)

La fiebre del retrato provocó un auge inusitado de **estudios fotográficos**. Eran espacios con amplios ventanales para trabajar con la potencia de la luz natural.

Con el tiempo fueron sofisticándose: desde las fastuosas decoraciones hasta lujosas salas de estar, había estudios para todos los gustos y presupuestos. Desde el humilde estudio del fotógrafo de barrio hasta los lujos palaciegos, cada quien podía encontrar el mejor medio para mostrar su mejor cara al mundo.

Hacia 1890 había en París 200 estudios. En Londres casi 300 hacia 1865. En Estados Unidos la cifra era enorme: solamente 200 estudios en Nueva York y una exorbitante industria que valía dos millones de dólares.

Para la segunda mitad del siglo XIX los estudios habían alcanzado una escala prácticamente industrial y era difícil diferenciar entre el laboratorio, propiamente dicho, y el lugar donde se realizaban las fotografías.

Mathew Brady fue uno de los grandes retratistas estadounidenses con el estudio fotográfico más grande e immportante en Nueva York y una famosa galería de celebridades en Washington. Todos los políticos querían un retrato hecho por Brady.

Nadar *(Francia, 1820-1910)*

Nadar fue el retratista por excelencia con un importante estudio que le permitió hacer retratos de intelectuales y artistas .

La famosa actriz ***Sarah Berndhart*** *inmortalizada por Nadar.*

Estudio de Nadar. *Curiosamente, Félix Gaspar Tournachon (Nadar) prefería el estilo más bien sencillo y minimalista con fondos neutros, práctica que retomarían en el siglo XX grandes fotógrafos como* ***Richard Avedon*** *o* ***Irving Penn****.*

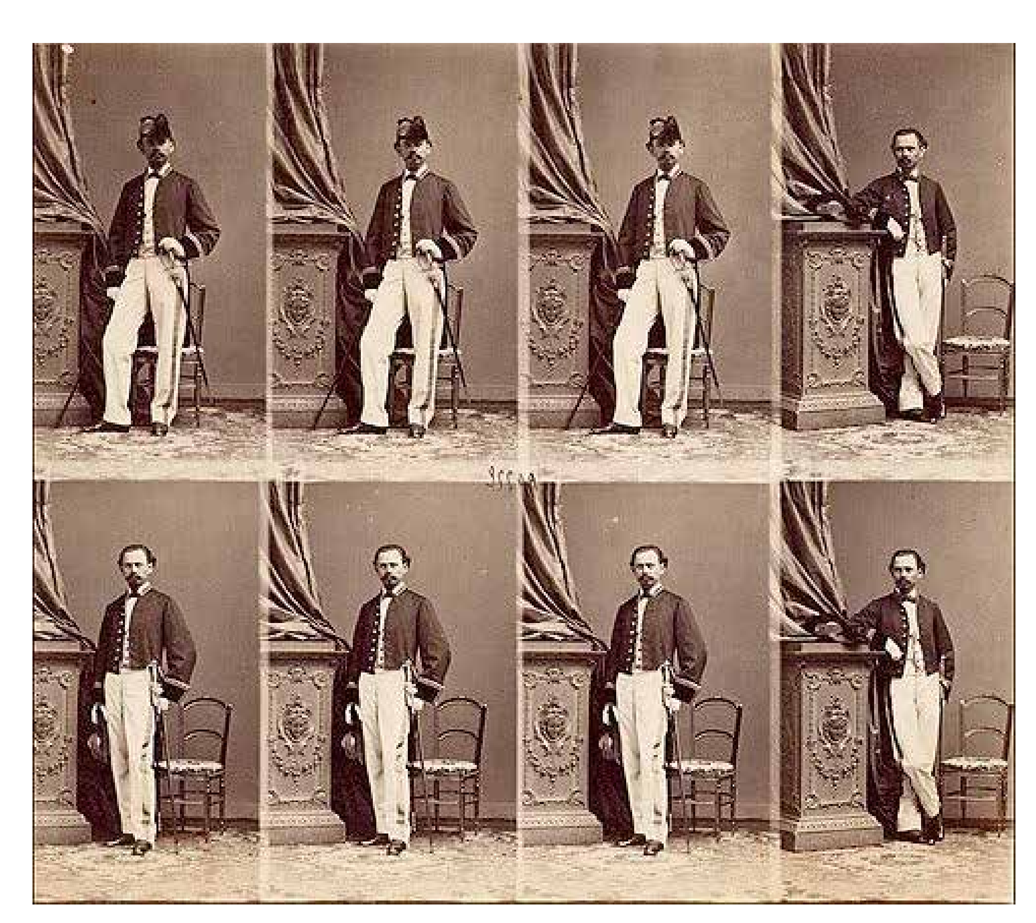
LA *CARTE DE VISITE*

DISDÉRI

(1854)

En 1854 André Adolphe-Eugène Disdéri patentó una cámara que le permitía, mediante varios objetivos, obtener ocho exposiciones con una misma placa. En 1859 Disdéri comenzó a realizar copias a la albúmina de una carta de visita que le hizo al emperador Napoleón III. Este hecho propulsó al formato de la **tarjeta de visita *(Cartes de Visite)*** hasta alturas insospechadas.

Las tarjetas de visita eran **impresiones a la albúmina** (papel con emulsión de clara de huevo) a partir de una placa de vidrio al colodión.

Napoleón III. *Carte de Visite (CDV) realizada por Disdéri que tuvo amplia difusión.*

Además de ser un formato barato y popular, se prestaba para poder coleccionar la imagen de celebridades. A esta difusión se sumó la Guerra Civil Estadounidense, cuando los familiares se hacían *cartes de visite* y las enviaban al frente de guerra por correo como un recuerdo. Este formato mantuvo su popularidad hasta entrado el siglo XX.

La cámara de Disdéri creaba postales de 4 x 2.5 pulgadas con cuatro u ocho objetivos.

LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE

Nadie dudó del poder de la fotografía para el uso científico, pero lograr un espacio en el mundo del arte resultó mucho menos sencillo.

Fotografía: ¿Ciencia o arte?

Cuando Jacques Mandé Daguerre presentó su invento del daguerrotipo el 19 de agosto de 1839 ante la Academia de Ciencias de París, apadrinado por el matemático, físico, astrónomo, pero sobre todo político, François Arago, le impuso un cierto talante a la fotografía: se le mostró como invento, como artefacto, era un prodigio tecnológico. Se le señaló como gran auxiliar a disposición de las ciencias. Pero no fue percibida como un arte en sí misma.

Si la fotografía hubiera sido presentada en la Academia de Bellas Artes y no en la Academia de Ciencias y si su “padrino” Fraçois Arago hubiera sido artista y no científico tal vez nunca habría comenzado el debate relativo a si la fotografía es arte o no.

La acogida que dieron los científicos al nuevo artefacto fue enorme. Sin embargo los pintores, bastante celosos de su propio estatus y modo de subsistencia, hicieron todo lo posible por frenar algo cada vez resultaba más evidente: la fotografía no era sirvienta, sino señora de la casa.

Sin embargo, a pesar de la orientación técnica y científica que se le quería dar a la fotografía, pronto aparecieron autores que vieron en este nuevo medio una forma de hacer arte. Uno de ellos fue Gustave Le Gray, quien comenzó a realizar marinas con una clara intención estética.

Primeros artistas de la lente

La fotografía comenzó su vida estética buscando usar las herramientas y estrategias de la pintura y el dibujo.

Así fue como **Henry Peach Robinson** trabajó con una intención y un proceso muy similares a los pintores. Este fotógrafo construía un boceto a lápiz y luego montaba la escena que capturaría mediante la cámara. Además de ser un tableux vivant, superponía diferentes negativos para lograr la escena exacta que buscaba.

Carroling (Paseando). H. P. Robinson. *1887. Boceto a lápiz y fotografía.*

Las dos sendas de la vida. Oscar Gustave Rejlander. *Positivado a partir de 32 negativos en una impresión a ala albúmina (31" x 16")*

Por otra parte, **Oscar Gustave Rejlander** tomó como referentes a las grandes alegorías renacentistas. Probablemente su obra más famosas sea **"Las dos sendas de la vida."** Se trataba de una **copia por combinación** llevada al extremo. La pieza provocó escándalo por los desundos pero cuando la Reina Victoria adquirió una copia para su marido, el Príncipe Alberto, la fotografía no solamente se legitimó, sino qu ese puso de moda entre los altos círculos aristocráticos británicos.

Gracias a esta legitimación, la fotografía comenzó a ser bien vista como una práctica aceptable entre las damas de la alta sociedad.

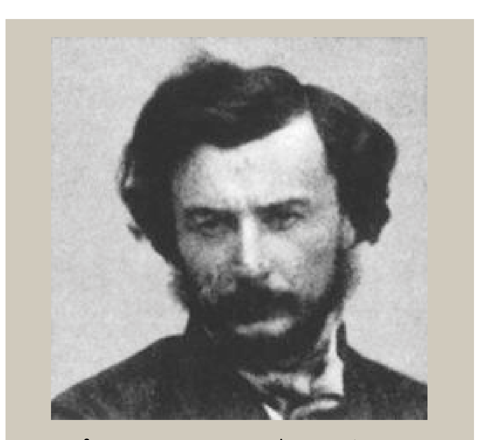
Marina (ca. 1856)*. Gustave le Gray. 1856*
Algunos fotógrafos como ***le Gray*** *(Francia, 1820-1882) supieron ver que la fotografía tenía un valor como arte.*

PAISAJE Y ARQUEOLOGÍA

DU CAMP | TEYNARD | MUYBRIDGE

(ca. 1850)

Maxime Du Camp (Francia 1822-1894) aprendió el proceso del calotipo de Gustave Le Gray. De 1849 a 1851 Du Camp, acompañado por Gustave Flaubert, fotografió Egipto, Nubia, Palestina y Siria. En 1852 Blanquart-Evrard publicó el álbum de fotografías de este viaje. Este álbum fue el primero dedicado a las vistas del Oriente Medio y un inventario de sus monumentos.

Ramsés II (1852) *Maxime Du Camp*

Egipto y Tierra Santa se convirtieron en dos de los motivos favoritos de la fotografía.

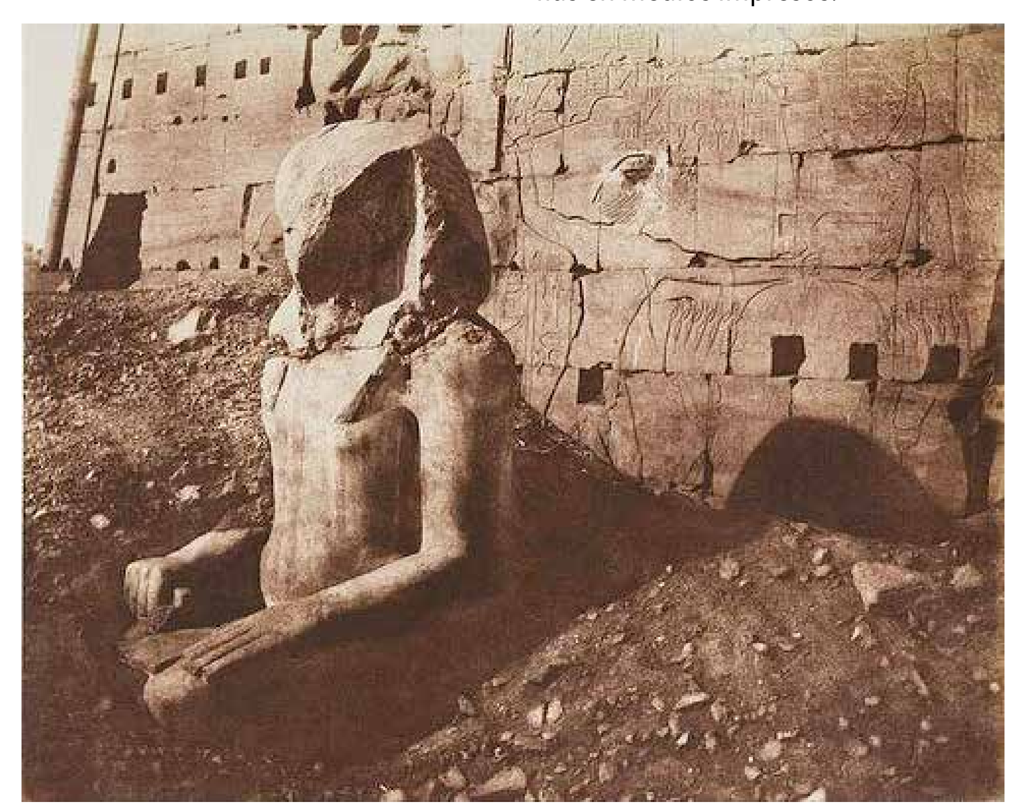
Fotógrafos como **John Beasly Green** visitaron oriente medio tratando de investigar o como parte de alguna expedición.

En 1854 **Auguste Salzmann** recibió el iencargo del *Ministerio de Instrucción Pública* para documentar los monumentos de los caballeros cruzados en su paso por **Tierra Santa.**

Fragmentos judíos y romanos (Jerusalén, 1854) *Auguste Salzmann*

Por otra parte, en este siglo aparecieron los **fotógrafos itinerantes**, que lo mismo trabajaban para sociedades geográficas, gobiernos o editores. Este interés impulsó que se creara la tecnología para reproducir fotografías en medios impresos.

Karnak, Tebas (1858) *Félix Teynard*

Oneonta Gorge (Río Columbia, 1883)
Carleton E. Watkins

América exótica

Carleton Eugene Watkins (EEUU, 1829-1916) fue el más famosos de los fotógrafos del oeste. Trabajó para fotógrafos como Roberte Vance. Se independizó en 1858. utilizó una norme cámara con placas de 18 x 22 pulgadas y uan cámara estereoscópica.

Timothy O'Sullivan (Irlanda, 1840-1882) fue aprendiz de Mathew Brady. Trabajó como fotógrafo para la *Geological Eploration of the 40th Parallel.* Además de su trabajo en la guerra civil sus paisajes de Nuevo México son emblemáticos.

White House Ruins Canyon de Chelly National Monument (1873) *Timothy O'Sullivan*

Vistas estereoscópicas

La fotografía 3D no tiene nada de nuevo. Durante el siglo XIX las vistas estereoscópicas de consumieron por millones y uno de los sujetos favoritos eran las vistas de paisajes y fotografías de lugares exóticos.

La estereoscopía fue una de las razones que propulsaron a la fotografía como un fenómeno de masas.

EL PICTORIALISMO

CAMERON | HAWARDEN | EASTLAKE

(1800-1877)

En el siglo XIX miembros de la ***Hermandad Prerrafaelita*** como Dante Gabriel Rossetti, John Evertt Millais o William Holman Hunt retornaron a los pintores flamencos y primitivos italianos (previos a Rafel Sanzio, de ahí el nombre de prerrafaelismo). Buscaban una pureza que el arte inglés había perdido al sumergirse en la expresividad y artificiosidad manierta posterior al siglo XVI. En Inglaterra predominaban en las pinturas las composiciones cuidadas, pero poco sinceras.

"The Passing of Arthur" (1874)
Julia Margaret Cameron.

"Proserpine" (1881-1882) Dante Gabriel Rossetti. *Un ejemplo del prerrafaelismo que buscaba recuperar la pureza propia de los pintores previos a Rafael Sanzio.*

Más imagenes de
Julia Margaret Cameron

Isabella Grace y Clementina Maude. (ca. 1864)
Lady Clementina Hawarden

Fotógrafas como **Julia Margaret Cameron** o **Clementina Hawarden** comenzaron a realizar fotografías creadas, *tableaux vivants*, con **narrativas escenificadas** para ser capturadas con la cámara, aborda lo mismo temas bíblicos que de la mitología griega, clásicos de la literatura inglesa o pintores del renacimiento.

Como los prerrafaelitas, el ánimo pictorialista mostraba la fascinación por el renacimiento y eran comunes los temas y títulos que hacían homenaje a Rafael Sanzio: *La Madonna Adolorata, La Madonna della Ricordanza, La Madonna Aspettante.*

El pictorialismo tuvo eco en Estados Unidos e inspiró el talento de Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Gertrude Käsebier, Clarence H. White y otros artistas que utilizaron el medio fotográfico con una intención más **expresiva** que meramente facsimilar.

Eventualmente Alfred Stieglitz se desmarcaría del pictorialismo cuando, junto con Edward Steichen y Paul Strand, buscara dotar a la fotografía de un lenguaje propio que no necesitara de ningún referente pictórico.

Julia Margaret Cameron

Esta ama de casa y dama de sociedad recibió una cámara como regalo para su cumpleaños número 48. Convirtió un gallinero en estudio y trabajó hasta volverse una de las principales retratistas y fotógrafas pictorialistas del siglo XIX.

Fue pionera en el empleo del foco suave. La crítica de la época no le fue favorable. Se le achacaron errores formales. Sin embargo, el tiempo validó la obra de esta mujer aristócrata cuya visión artística utilizó a la fotografía como un medio de expresión.

FOTOGRAFÍA Y CIENCIA

DUCHENNE | BERTILLON | MUYBRIDGE

(1842-1891)

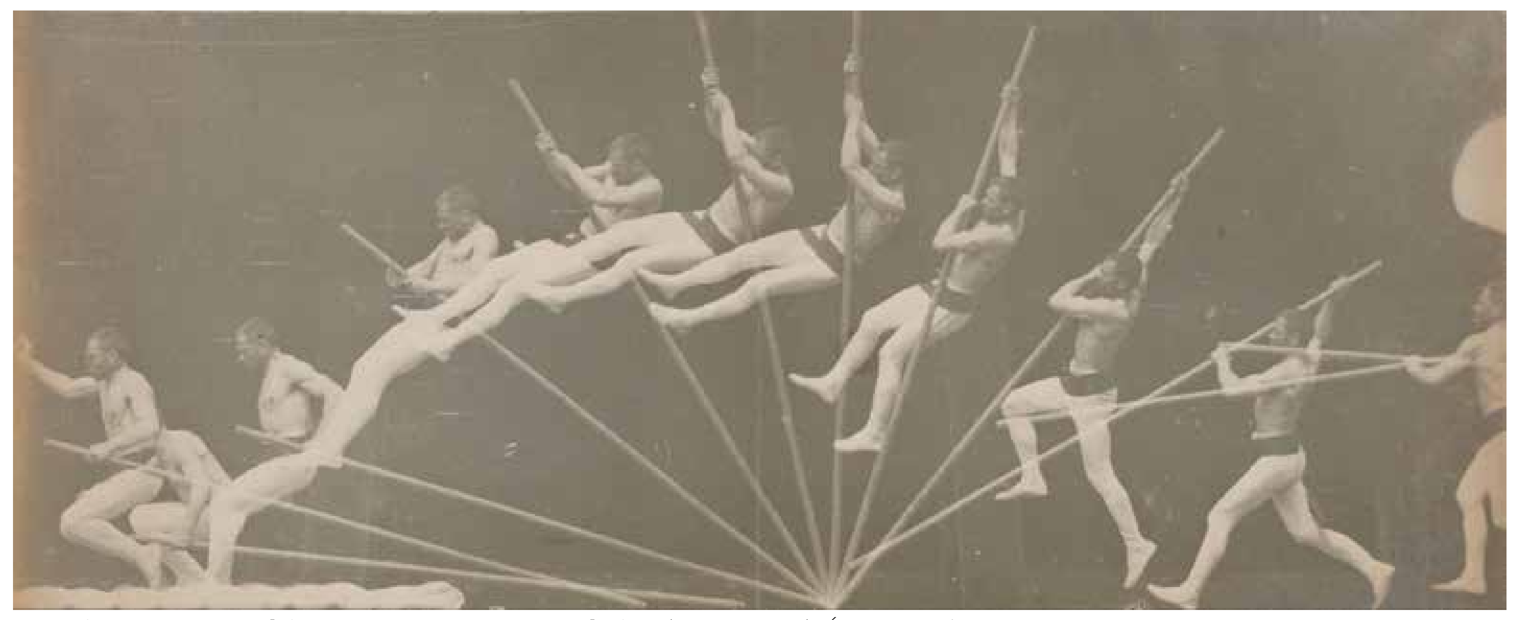
Mècanisme de la physionomie
Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne de Boulogne.

Ya en 1842 se utilizó el daguerrotipo para hacer fotografía de identicada. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos se utilizó la fotografía con fines policiales. A partir de 1860 el formato de la *Carte de Visite* facilitó la fotografía de identifcación. Son famosas las fotografías de identificación de delincuentes realizadas por ***Alphonse Bertillon.***

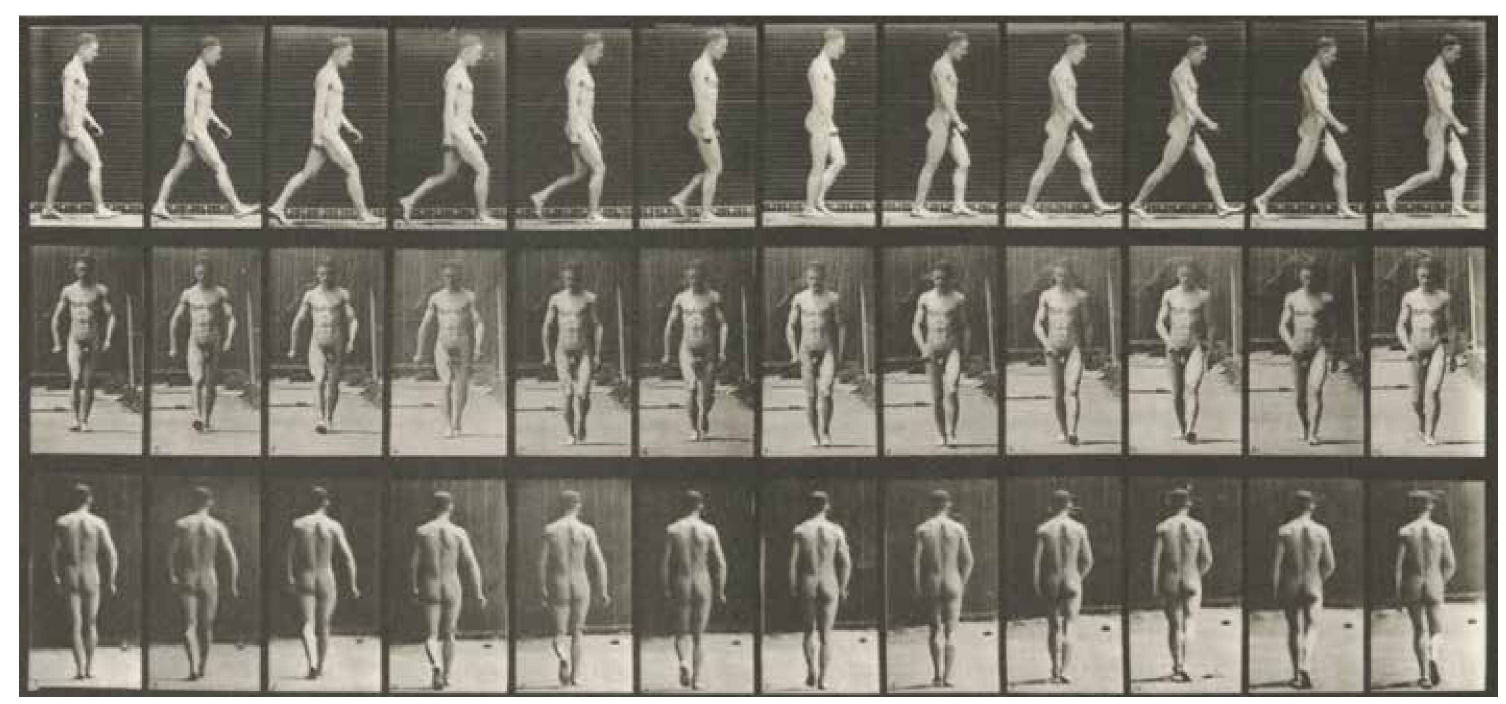
Por otra parte, la fotografía comenzó a usarse para registrar el movimiento, tanto humano como animal. Los experimentos de ***Étienne-Jules Marey*** crea la "cronofotografía" y logra capturar un estudio de un saltador de pértiga.

Cuadro sinóptico de formas de la nariz (fragmento).
Alphonse Bertillon creó los sistemas de identificación de delincuentes.

Estudio cronofotográfico de un saltador con pértiga (1890-1891) *Étienne-Jules Marey*

Eadweard Muybridge, Hombre desnudo caminando [Eugen Sandow], Animal Locomotion, pl.1 (1887)
Eadweard Muybridge. cuentes.

Eadweard Muybridge

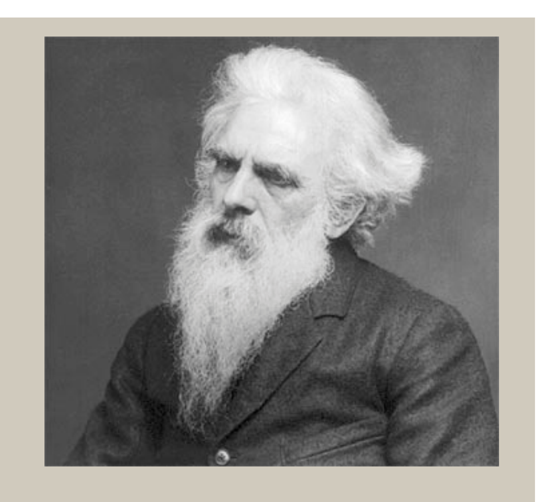
Leland Stanford realizó una puesta y quería probar que un caballo tiene las cuatro patas en el aire en un momento dado de la cabalgata. Sanford, empresario y gobernador de California contrató a **Eadweard Muybridge** quien ideó un ingenioso sistema de varias cámaras (dinco, seis y hasta doce) en secuencia que se activaban cuando el caballo pasaba. Al principio empleó mecanismos de relojería y luego de cortocircuito. Hizo sus primeras fotos en 1872 pero fue hasta 1877 que tuvo éxito.

La emulsión química se había vuelto lo suficientemente sensible (una milésima de segundo) para congelar el movimiento.

En 1882 Muybridge proyectó con ayuda del zoopraxiscopio un conjunto de fotos que lograron la sensación de movimiento. Con esta aportación, el fotógrafo preparó el terreno de lo que se convertiría en la cinematografía de los hermanos Lumière.

“Solamente la fotografía ha podido dividir la vida humana en una serie de momentos, cada uno de ellos con el valor de una existencia completa.”

Eadweard Muybridge (Reino Unido, 1830- 1904)

oscarenfotos.com

INFORMES FOTOGRÁFICOS

LA EXPANSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
1850-1890

ÓSCAR COLORADO NATES

Profesor/Investigador titular de la Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México).

Es autor de los libros *Ideas Decisivas: 800 reflexiones fotográficas* (2a. Edición), *Fotografía de documentalismo social*, *Fotografía Artística Contemporánea,* entre otros.

- Columnista en el periódico **El Universal** (Cd. de México).

- Editor y Director General de la revista fotográfica **MIRADAS**.

- Co-fundador de la **Sociedad Mexicana de Daguerrotipia** y miembro de **The Photographic Historical Society** (Rochester, NY).

Un proyecto de

